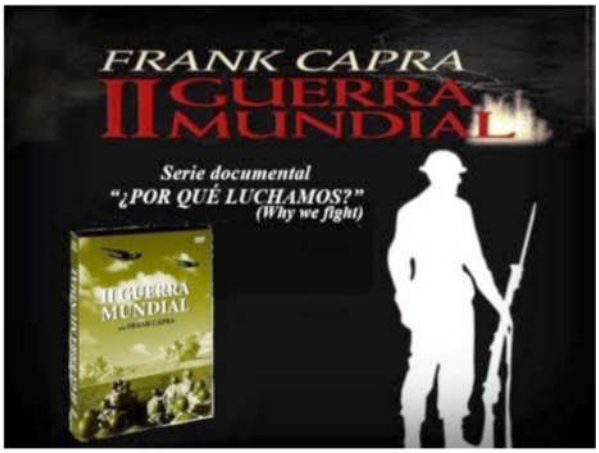
Modalidades en el Cine Documental : Distintas maneras de Abordar un Conflicto.[1]

Para efectos de este curso , más que contar la historia del cine documental , nos queremos centrar en presentarles las cuatro modalidades de cómo abordar un conflicto , planteadas por el teórico y critico de cine norteamericano Bill Nichols. Consideramos que estas pueden serles útil para ampliar la mirada a la hora de plantearse su propia película , estas modalidades representan muy bien la oferta mundial del llamado "documental de autor" , es decir , documentales propiamente cinematográficos y no los que acostumbramos a ver en televisión abierta. Ahora bien se tiene que entender que nada es un dogma , es decir , que estas modalidades pueden ir entremezclándose y dependerá de la creatividad de ustedes recoger elementos de cada uno de estas y utilizarlos según sus necesidades e inquietudes en sus películas.

1.- Documental Expositivo

Este documental se caracteriza por una narración directa al espectador. Los recursos visuales (fotografías , videos) más que narrar una historia , sirven para respaldar lo dicho por esta narración , que generalmente es en off. También se caracteriza el uso de intertitulos.
Es importante entender que estos documentales son más una tesis que una historia y que también lo que busca es la economía en la reflexión del espectador : es decir , plantea un conflicto y una posición inmediata , funciona muy bien como propaganda política , como también como contra información.

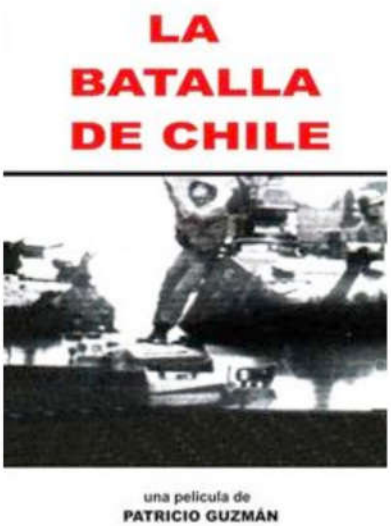


2.- Documental Observacional o Cine Directo

El realizador se introduce en la realidad que desea retratar de forma que los acontecimientos transcurren ante el. Los personajes interactúan entre ellos y nunca (o casi nunca) se dirigen a la cámara. Son similares a la ficción ya que el montaje ayuda a construir una historia. El realizador apuesta por esperar grabando hasta que el conflicto se delate por si solo ante la cámara y nunca interviene en la situación.

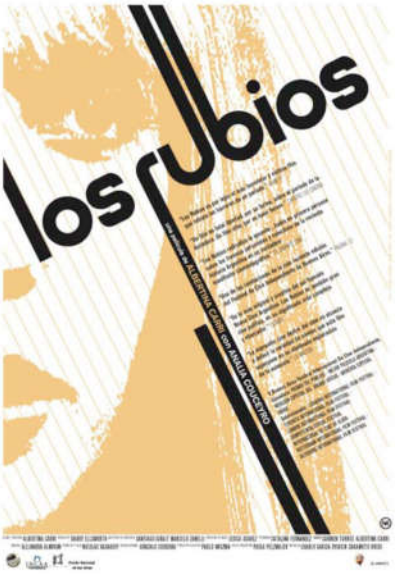
[1] Basado en el Texto de Bill Nichols "*La representación de la realidad*" (1991)

3.- Documental Interactivo o Participativo.
Aquí el realizador deja de ser un observador y pasa ser un actor social dentro de la película. Interactúa de manera directa con los personajes y se desenvuelve en las situaciones. La argumentación de estos documentales se basa mucho en los testimonios de las personas. El realizador se introduce en la realidad y en muchas ocasiones la provoca .



4.- Documental Reflexivo

Este documental hace una reflexión de cómo se representa la realidad más que de la realidad misma. El espectador al ver estas películas se da cuenta de que es un soporte material , es decir , nota cortes y manipulaciones de montaje (aceleración y repeticiones , por ejemplo) , se muestra a los camarógrafos grabando , etc. Todo para que el espectador note que esta frente a una película. Y ya estableciendo esto , la reflexión puede ir más allá: los conflictos que abordan son tan variados como el resto de los documentales , tanto de memoria, conflictos sociales, sucesos históricos , pero de una forma bastante personal y siempre con un punto de vista claro.



Ejemplos de los tipos de documental:

Documental Expositivo:
Why we Fight? (¿por qué luchamos?) – Frank Capra (1942 – 1945.)
http://www.youtube.com/watch?v=zaB4lfHNwfI

Documental Observacional o interactivo:
La casa de mi abuela - Adán Aliaga (2006)
http://www.youtube.com/watch?v=xOu3ddr7grQ
Law and Order (Ley y orden) – Frederick Wiseman (1968)
http://www.youtube.com/watch?v=HJQ35G5xnN8

Documental Interactivo:
La Batalla de Chile – Patricio Gúzman (1975 – 1979)
http://www.youtube.com/watch?v=HJQ35G5xnN8 (son tres películas , todas en youtube completas)

Documental Reflexivo :
Los rubios – Albertina Carri (2003)
http://www.youtube.com/watch?v=OEufaTQ_Yiw (está entera en youtube divida en 9 partes de 10 minutos)